

Memoria de TFG Práctico
"FRUSTRACIÓN AUDIOVISUAL"
por Borja Francisco Rancel Socas

Comunicación audiovisual

Índice

FRUSTRACIÓN AUDIOVISUAL

1. Sinopsis	Pág. 3
2. Resumen	Pág. 4
3. Realización	Pág. 5-9
4. Elementos importantes e iconos audiovisuales	Pág. 10-16
5. Opinión final	Pág. 17
Bibliografía y webgrafía	Pág. 18
Documentos adjuntos	Pág. 19

Frustración Audiovisual

1. Sinopsis:

Carlos lleva 4 años estudiando Comunicación Audiovisual en la universidad y llegada la fase final de exámenes se le plantea una situación complicada en su vida. La frustración, que le generan todos esos años de experiencia dentro de la facultad, le hace reflexionar sobre el sentido de lo que ha estado estudiando y las sensaciones que experimenta ahora que ve todo su pasado con perspectiva.

2. Resumen:

Frustración audiovisual no es más que la intención de mostrar un estado de ánimo (dicha frustración) de forma audiovisual. El planteamiento viene desde la perspectiva de Carlos, un joven estudiante universitario, que piensa en todos los sinsentidos y problemas que ha visto dentro de su experiencia estudiantil. Un personaje cabreado con su situación y que muestra su enfado y rechazo ante lo que él había puesto grandes esperanzas para su crecimiento personal y profesional. No obstante, Carlos avanza y lleva la frustración por un camino; una senda que le ayudará a recapacitar y sacar las cosas positivas que también ha descubierto. Se trata de una mera plasmación de los sentimientos del director, basados en un personaje y un entorno ficticio, simulando situaciones reales que guardan cierta iconicidad con el ambiente encerrado del estudio y el ambiente natural y abierto de la liberación al terminar. Además, posee un carácter crítico contra la situación universitaria actual en la que los planes de estudio, métodos de enseñanzas y parte del profesorado, que sigue sin conectar con las necesidades de los alumnos y su potencialidad, son los principales objetivos de la diana.

3. Realización

3.1. Preproducción

La idea principal del cortometraje era presentar una crítica directa y rotunda al entorno universitario que me rodeaba, el sistema que lo constituye y todo lo que representa. Se buscó una manera sutil, pero a la vez, efectiva y directa.

Con la maduración del proyecto y de la idea, la clave de esa decisión no era más que una simple frustración que yacía en mi persona y que sin meditarlo, estaba pagando hacia el exterior. En ese momento, se transformó en algo más constructivo dirigiendo las fuerzas en realizar una especie de “homenaje” a lo que han sido mis pasados años en la carrera universitaria. Más allá de culpar a nadie, finalmente asumo mi parte de culpa por tomarme ciertas injusticias de una forma negativa, ejerciendo una actitud pasiva ante la situación. Finalmente, buscando la solución al método de transmisión, llego a la conclusión de que realizar un cortometraje era lo más adecuado para tratar de una forma artística lo que quería transmitir. No era un producto, ni un recurso web, ni un videojuego, y nada que necesitara una campaña de medios ni nada por el estilo por lo que primaría la capacidad técnica a la hora de realizarlo y la capacidad artística, si es que se puede considerar como tal.

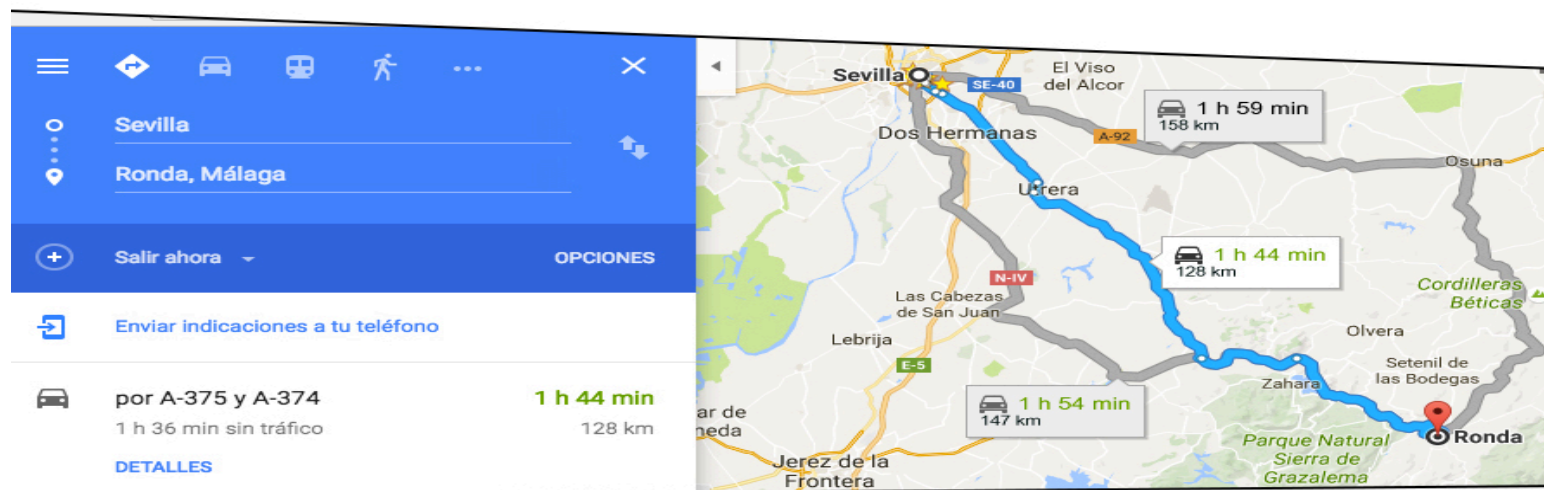
Teniendo claro el formato, se decide que al ser, solamente, el problema de una persona quería expresar la expresividad de ésta, en detrimento de una gran financiación para recursos técnicos y un elenco mayor. Se quería realizar una producción de bajo coste que implique al menor número de personajes. No cabía ninguna especie de diálogo con otro personaje ya que era una mera reflexión personal. De todas formas, este aspecto se solventa, posteriormente, con el diálogo con un personaje real, la dependienta de la tienda que aparece fuera de plano.

En el comienzo estaba claro el camino que debía recorrer el personaje pero posteriormente surgió la idea de la división de la narración del cortometraje en tres partes. Es una especie de diagnóstico clínico que se diferencia con tres pausas muy marcadas en el devenir del relato del corto.

Se realizan bocetos para el guión literario y tras la visita a las zonas de rodaje se diseña una escueta planta de cámara de forma muy breve para tener una guía rápida a la hora de realizar la grabación. Finalmente se realiza un guión técnico que se utiliza además como una especie de plan de rodaje debido al escaso personal, técnicos y actores.

3.2. Localizaciones y enclaves

Para el entorno rural se realizó una expedición en busca de localizaciones por el camino desde Sevilla hasta la localidad malagueña de Ronda por la carretera A-374 y A-375. En principio se tenía intención de rodar en la propia Ronda, por previo conocimiento del sitio. Al visitar el lugar y estudiar bien la zona para realizar el rodaje, se analiza que en las horas diurnas y en pleno mayo existe un alto porcentaje de turismo que llena la localidad, sumado a ello posibles dificultades para realizar grabaciones que precisen de permisos por resultar molestas para los ciudadanos y visitantes.

Es por ello que se visitan localidades cercanas como Algodonales y Olvera. Finalmente por el paisaje y posibilidades se elige la localidad de Zahara de la Sierra, que forma parte de la Ruta de los Pueblos Blancos en la provincia de Cádiz.

Tras la visita y el reconocimiento a la localidad se eligen puntos clave como la zona trasera y alta del castillo, una de las plazas de calle Ronda y la zona de la calle principal que entra al centro del pueblo: calle Boquete San Juan. También ha sido fundamental la zona del Embalse de Zahara-el Gastor, ya que el agua es un símbolo importante para la liberación del personaje y ese sentimiento con algo tan primario como lo es el agua.

Otra de las partes exteriores ha sido la playa de Sancti Petri en Chiclana de la Frontera, concretamente en la zona de La Torre del Puercu. Se tenía previo conocimiento del lugar por lo que la expedición no se realizó hasta el día propio de rodaje.

En la parte interior se ha utilizado el plató virtual de la facultad de comunicación de la Universidad de Sevilla sirviendo como espacio cerrado, vacío y de fácil manejo para preparar la escenografía. Cuenta con paredes de un tono homogéneo con las que se pueden realizar labores de incrustación en postproducción.

Además, se utiliza el estudio de fotografía para realizar la escena en la que aparece el personaje Carlos mostrando su frustración al compás de una música estridente. Hacía falta un espacio más luminoso y con fondo claro.

3.3. Producción

La producción se detallará en varios apartados que engloban la financiación de la misma y los participantes para el rodaje, tanto técnicos como figurantes en el propio resultado del cortometraje.

3.3.1. Financiación

El presupuesto destinado ha sido posible en su totalidad por financiación del propio director y realizador que por dicho hecho se convierte, además, en productor. No era viable la posibilidad de encontrar financiación externa mediante patrocinio, ya que el cortometraje tiene un fin educativo y la temática es compleja y personal; no tiene un reclamo de carácter comercial. El presupuesto podía ser cubierto sin ningún tipo de problema

A continuación se desglosarán los costes de producción:

- Desplazamientos: 47,20 €
 - Combustible: 40 €
 - Peajes: 7,20 €
- Salarios o primas: 40 €
- Dietas: 20 €
- **TOTAL: 107,20 €**

Todo el material de grabación es propiedad de los integrantes del rodaje, así como préstamos incluidos en los convenios como estudiante de la Universidad de Sevilla; es decir, no han ejercido un coste en la propia producción del cortometraje. Además, se ha utilizado transporte propio para los desplazamientos necesarios.

En definitiva, se trata de una producción semi-profesional debido al despliegue de medios y de gastos, pero que ha sido suficiente para conseguir un resultado óptimo y realizar la idea prevista.

3.3.2. Recursos Humanos

Técnicos:

- Inmaculada Valenzuela Peinado (22 años, Córdoba); Ayudante de rodaje.
- Javier Moreno Nieto (21 años, Sevilla); Sonido y ayudante de realización.

Figurantes:

- Antonio Jesús Álvarez Sides (22 años; Dos Hermanas, Sevilla). Adjunto CV*

4. Elementos importantes e iconos audiovisuales del cortometraje

4.1 La saturación sonora como símil de frustración

El elemento de saturación es importante en el concepto de la elaboración del cortometraje. Esa relación con la frustración tiene que ver con la definición de saturación en el sonido y no con el de la imagen: *La saturación en la imagen indica la cantidad de luz blanca que posee un color, (...) y también está condicionada por la intensidad del estímulo, el tiempo mismo de estimulación y por la zona de la retina que sensibilice determinada luz* (1); *La saturación es la pureza del color* (2).

En cambio la saturación en el sonido, obviamente al no poseer color, tiene otra naturaleza: *La saturación es una distorsión de la señal sonora. Se produce cuando la amplitud de la onda es mayor que la permitida, entonces se produce un achatamiento o recorte de la forma de onda* (4).

Por ello, se han utilizado elementos sonoros distorsionados en el cambio de realidades a través de una ficticia pantalla de televisión que a su vez se combina con un elemento de distorsión. La distorsión en la imagen y la saturación en el sonido se conjugan para elaborar de manera audiovisual el sentimiento o estado mental que se genera en el personaje. Éste se ayuda de la narración de una historia para transmitir dicha sensación.

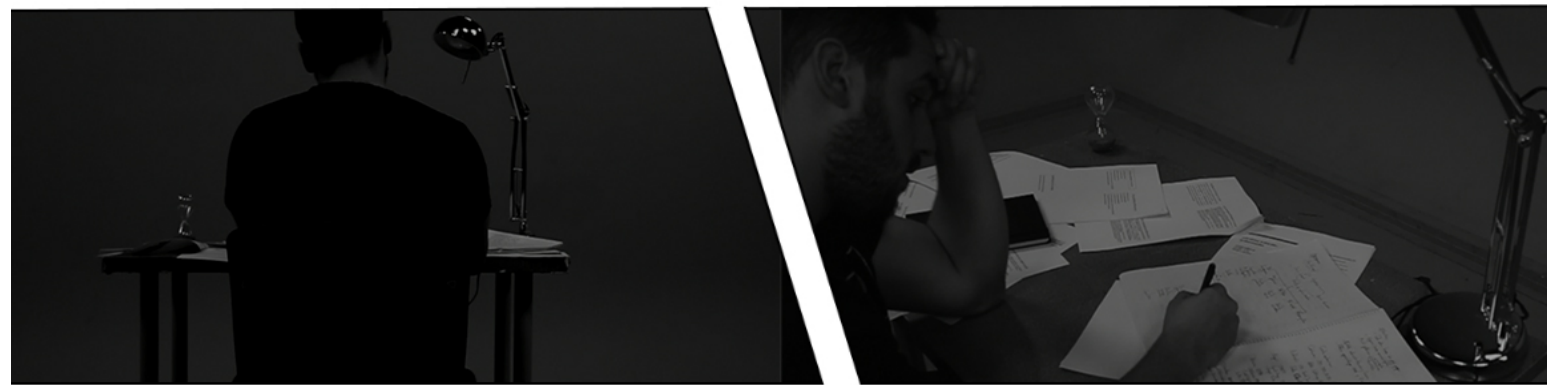

4.2 Espacios

Existen dos espacios claramente diferenciados en el cortometraje y que tienen que ver también con la evolución de la frustración. El primero de ellos, que sale en casi la totalidad de la primera parte, “Frustración”, y en modo de flash en las otras dos partes, “Reflexión” y “Liberación”, se trata de un espacio cerrado con tonos oscuros. No existe color en la imagen por lo que denota un ambiente triste y lúgubre. La ausencia de

tonalidad en la imagen se ha realizado de forma premeditada e intencionada. Va conjugada con el cabreo y enfado del personaje.

Ejemplo de espacio 1:

El segundo espacio es abierto en zonas rurales y donde la tranquilidad y el sonido ambiente cobra importancia. Existe color y las tonalidades son bastante fuertes, con alta saturación de imagen y bien definidas. Alude a la sensación de libertad y apertura de mente. Se trata en realidad de un espacio imaginado; es una muestra visual de un pensamiento o sueño del personaje que, en realidad, se encuentra siempre en el primer espacio donde se halla estudiando. Todo lo relacionado con los espacios abiertos de este cortometraje no es más que la representación de sus ideas.

Ejemplo de espacio 2:

4.3. Características de las escenas

- Ritmo lento
- Estética fotográfica
- Cotidianidad

Estos tres principios son los elementos en los que se basa el cortometraje a la hora de realizar las diferentes escenas y composiciones, así como la narración del personaje. Un ritmo lento y pausado acompañado con la música con ligeros momentos de tensión como el que sucede en la primera parte de “Frustración”. De resto, es un simple relato en el que destaca la cotidianidad que tiene una escena clave y realizada para la ejemplificación de esta característica. La escena es la que el personaje entra a una tienda a comprar. Tanto la simple acción como el espacio off que se crea con la conversación con la dependienta así como los transeúntes que se dibujan en la escena, generan esa sensación planificada de una situación cotidiana, del día a día, en un pueblo cualquiera. Para finalizar este apartado, destaca la estética de los planos que intentan ser fotografías más que videos en movimiento. Salvando las panorámicas y algunos planos con movimientos de cámara que se destacarán en el siguiente apartado, el resto de planos intentan inmortalizar un momento largo y en el que la imagen fija crea el espacio y el tiempo de lo que acontece.

Como se puede observar, destacan esos colores verdes propios de un ambiente natural y rural. Quiere expresar esa necesidad de búsqueda personal en un lugar tranquilo y dado a la reflexión. En el caso de las dos últimas imágenes se da un guiño la intención de inmortalizar el momento más que de grabar una acción al formar parte de una transición hacia otro escenario, elaborado únicamente con “fotografías” del entorno en el que se encuentra el personaje.

Además, se ha intentado coger las influencias del cine propio de la *nouvelle vague* que destacaba por estas características:

1. Simplicidad técnica.
2. Bajos presupuestos.
3. Mayor libertad narrativa.
4. Rodajes con mayor presencia de escenarios naturales.
5. Los sonidos, luz y música debían emanar de la misma historia.
6. El director lo es todo.

4.4. Inclusión de enseñanzas de realización de la carrera

En el cortometraje se ha intentando por todos los medios que en el aspecto técnico quede patente todas las enseñanzas en cuanto a la realización se refiere. Es por ello que la variedad de tipos de planos, estructura de dos diégesis, uso del fuera de campo o espacio off (insinuando acciones que no se ven en el campo visual, la escena), Voz en off, paisajes sonoros, han sido elaborados de forma intencionada a lo largo de la preproducción.

Además, de esta forma se crea una antítesis encubierta con respecto al discurso narrativo del cortometraje. El personaje se queja de que sus años de estudio en Comunicación Audiovisual no han servido para nada y que todo ha sido un desastre. En cambio el cortometraje y el trabajo en si demuestra que no todo ha sido tiempo perdido, que la elaboración del cortometraje no ha sido un acto aleatorio y de simple agudeza creativa y salido de la nada. Se ha intentado mostrar las enseñanzas que se han dado en las asignaturas y cuidar los elementos tanto estéticos como técnicos.

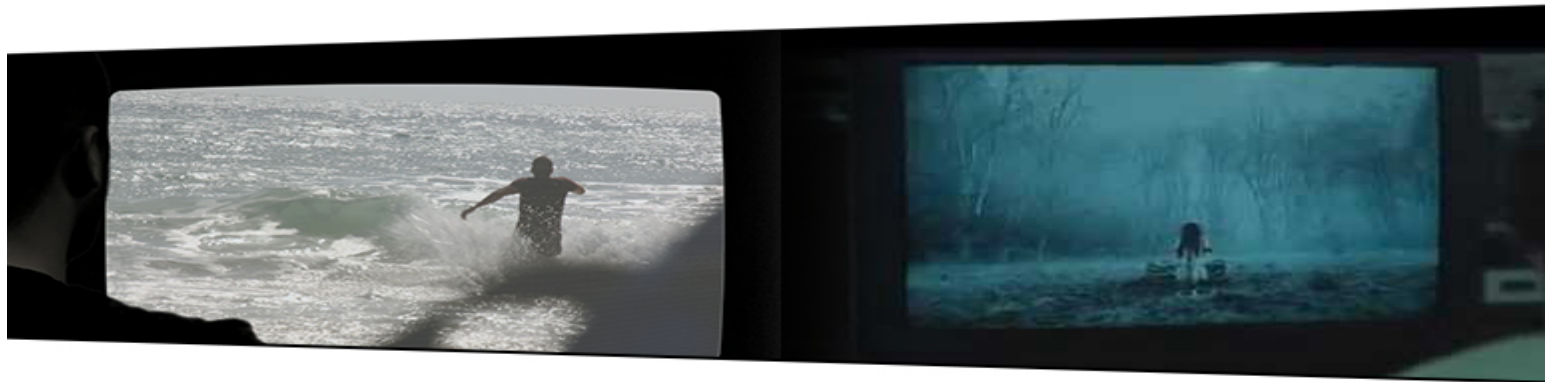
Asignaturas que han influido directamente en estos aspectos:

- Teoría y crítica audiovisual y multimedia. Ejemplos claves en los continuos visionados que hemos visto en clase con el Prof. Lombardo Ortega. Concretamente cogiendo como referencia visual las películas y cortometrajes “Symbol”, “Manha de Santo Antonio”, “Under The Skin”
- Teoría, Técnica y Géneros Fotográficos. En relación a la intencionalidad de crear planos cercanos a la fotografía y no tanto a la acción y el movimiento.
- Guión audiovisual. Parte técnica para la elaboración de un guión literario, técnico, etc

- Edición y Postproducción de Audio. Práctica de grabación de paisajes sonoros así como la óptima utilización y combinación de la música con las imágenes. Conseguir un ritmo y una conjugación adecuada.
- Comunicación Audiovisual e Interculturalidad. Referencias visuales del cine de Haneke, en especial la película titulada “Caché”.
- La corriente “Nouvelle vague”. *Las gentes de la Nueva Ola tenían en común, no un solo y único juicio crítico, sino un espíritu crítico que no tenía nada que ver con lo consagrado, la celebridad, el público o la moda. En aquel momento, la expresión era inseparable del placer de ver los films, de intentar comprender lo que se veía, odiar o amar, el espíritu de la crítica estaba unido a la visión del film. La reflexión y la praxis, el sentido del examen crítico y el goce de la expresión iban a la par*” (3). *Los cahiers se dispusieron a realizar sus propios filmes, películas que consideraban debían ser creación personal del director, quien debía controlar todos los detalles. En definitiva abogaban por una mayor creatividad y una libertad a la hora de plasmar su idea inicial. De esta forma sus pensamientos, ideales e incluso miedos quedan plasmados en sus películas. Para los cahiers “el director lo era todo”* (5)

4.5. Referencias visuales

“The Ring”, Gore Verbinski (2002): Similitudes relacionadas con aspectos visuales propios de la película de terror como el logo principal de la película en relación a la intro del cortometraje. También se ha utilizado el efecto de la distorsión de la televisión que podría semejarse con la estética de un elemento icónico muy importante de dicha película, como es la televisión de la que sale la niña diabólica al mundo real.

“Symbol”, Hitoshi Matsumoto (2009): Se ha utilizado como inspiración de la película del cineasta japonés, la partición por partes diferenciadas de la película y recalcadas con rótulos que adviertan de dicho cambio de estado entre las secuencias.

5. Opinión final

La “titulitis” es el eje de la crítica. Numerosos artículos hablan sobre ello y cómo ha afectado a la visión que tienen las empresas del estudiante universitario. La sobrevaloración por tener una carrera, aglutina a una gran cantidad de estudiantes en la universidad que por estatus y prestigio intentan obtener un título que más allá de reflejar su preparación, parece un trámite para lograr una mínima posibilidad de obtener un trabajo decente. Por ende, creo que es la principal razón por la que algunas carreras universitarias están mal planteadas desde el inicio y se nota luego en su funcionamiento. La competitividad es correcta y aceptada en el mundo laboral y parece ser que la universidad desde mi experiencia se ha nutrido por completo de esa filosofía. Entiendo la gran competitividad en estudios relacionados con aspectos muy técnicos y de escasa reflexión pero una carrera como la nuestra en la que la expresión artística así como personal tiene mucho en juego de cara a nuestra formación profesional, debe tener otros criterios prioritarios a la simple competitividad por aprender y escupir lo aprendido de una forma más eficaz que el contrario. Me he sentido ninguneado en muchas situaciones y entiendo que nada en esta vida es perfecto pero para eso existe la crítica y creo que he intentado con el cortometraje hacer buen uso de ella. Al fin y al cabo, es una capacidad, que se ha recalcado dentro de las aulas, que debemos usar. Aquí queda un ejemplo de mi expresión y mi forma de reflejar lo que he vivido en mi etapa universitaria. El sentimiento que me ha generado y que finalmente he intentado expresar en este trabajo final.

“El síndrome de la titulitis bien podría ser "las estampitas del siglo XXI". Caros títulos y certificados que en numerosos casos, esconden mero aire tras ellos. Una forma de infravalorar el talento, la valía y la dedicación. Y es que se ha generado una expectación tal con estos, que parece que no disponer de algún título, te convierte en un despojo inepto, y sin aptitudes y actitud. Incluso te tildarán de vago, holgazán, vividor... ¿Y qué hará esta persona que no estudia, por Dios? Pues quizás aprovechar el tiempo y aprender algo diferente a lo mismo que aprenden en manada, algo diferente a la misma teoría aprendida por millares ¿No se os ha ocurrido pensarlo? Sí, debería salir mas en la tele el adjetivo “autodidacta”, hay mundo detrás del material preestablecido para ostentar un título” (6)

Bibliografía:

- (1) Justo Villafañe, (1992), *Introducción a la teoría de la imagen*. Ediciones Pirámida S.A, Madrid. p. 113
- (2) Jacques Aumont (1992). *La imagen*. Ediciones Paidós, Barcelona. p. 26
- (3) Pierre Kast, M. Vidal Estévez, José Aibar, Antonio Domínguez, Juan Ángel Saiz, (1984). *Nouvelle vague: cien nombres para una nueva ola*. Fundació Municipal de Cinema / Fernando Torres Editor, Valencia. p. 13

Webgrafía:

- (4) Artículo de teoría del audio digital.
<http://www.gradomultimedia.com/29-musica/pec1/5-saturacion.html>
- (5) Artículo sobre la "nouvelle vague".
<http://catalogo.artium.org/dossieres/5/jean-luc-godard/nouvelle-vague-o-la-nueva-ola-francesa>
- (6) El síndrome de la titulitis. Artículo.
http://www.elespanol.com/blog_del_suscriptor/opinion/20160519/126057398_7.html

Documentos adjuntos:

* Curriculum Vitae y experiencia del actor:

Cine e internet:

[2016] Papel principal **"Sergio"** en cortometraje **EL PASAJERO OSCURO** de **Cristina Cubero**

[2015] Papel secundario **"amigo"** en el videoclip **CONSPIRACIÓN EN LOS POLOS** del cantautor *Javi Osorio por ShowMakers*

[2015] Papel protagonista **"Maquea"** escena de la película **"PADRE CORAJE"** para curso intensivo de interpretación ante la cámara del Actor *Sebastián Haro*

[2015] Protagonista del Spot **"TALLERES JEDIAN"**

[2015] Figuración especial **"José Luis Moreno"** en la serie online **"ENTERTAINMENT"** de *Different Entertainment*

[2015] Papel protagonista **"Batman"** en **BATMAN** trabajo audiovisual de alumnos de *I.E.S Nestor Almendros*

[2014] Papel protagonista **"Mario"** en el cortometraje **"A PESAR DE LAS HORAS"** de *Ancla2 Producciones*

[2014] Papel protagonista **"Detective 3"** en el cortometraje **"POST MORTEM"** de *ContraProductentes Producciones*

[2014] Papel Secundario **"Militar loco"** en la película **"IKARO"** de *Alfonso Chávez por MAYDAYPRODUCCIONES*

[2014] Papel Protagonista **"Angel"** en el cortometraje **"ESO YA SE HA HECHO"** de *Fifty – Fifty Films*

- *PREMIO AL MEJOR ACTOR EN EL III CERTAMEN DE CORTOMETRAJES Y VIDEOCLIPS DE ALCALA*

[2013-2014] Papel de reparto **"Jacinto"** en la serie online **"GENERACION Z"** de *Antonio Roda estudio*

[2013] Figuración especial **"FRIKI"** en la serie **FLAMAN** "capítulos: 1x3 y 1x4" de *Canal sur por Different Entertainment*

[2012] Figuración especial **"Camarero"** en **FALCON** de *CANAL +*

[2012] Voz off en episodio de **MALVIVIENDO 2x08 "AMOR Y MUERTE"** de *Different Entertainment*

[2012] Figuración especial en sketch de comedia de **LA SEMANA MAS LARGA** de *Canal Sur*

[2011] Figuración especial en el programa **TECNÓPOLI** de *Canal sur*

[2011] Concursante en **SAQUE BOLA** de *Canal sur*

[2010] Papel secundario "**Joven**" en el cortometraje **HUELLAS**

Teatro:

[2015] Papel principal "**Roger**" en la obra **MUJERES SOÑARON CABALLOS** de *Daniel Veronese*

[2014] Papel secundario "**Moncada**" en la obra **LA VENGANZA DE DON MENDO** de *Pedro Muñoz Seca*

[2013-2014] Papel principal "**Sr. Smith**" en la obra **LA CANTANTE CALVA** de *Eugène Ionesco*

[2011-2014] Papel secundario "**Ramón**" en la obra **EL CANAL** de *Antonio Morillas Rodríguez*

[2010-2014] Papel principal "**Muhammad**" en la obra **PATERA** de *Antonio Morillas Rodríguez*

- XII ENCUESTRO TEATRAL "DOS HERMANAS DIVERTIDA" 2010
- VII PREMIOS BUERO VALLEJO Año 2010
- SEGUNDO PREMIO ESTATAL compartido
- MENCIÓN por el COMPROMISO SOCIAL y EL VALOR PEDAGÓGICO
- FINALISTA ESTATAL entre las tres mejores obras de España
- PREMIO a la MEJOR OBRA AUTONÓMICA de ANDALUCÍA
- MENCIÓN al FOMENTO DE VALORES SOCIALES

[2010-2014] Personaje principal "**Manolo**" en el sainete **UN DIA ES UN DIA** de los *Hermanos Álvarez Quintero*

[2009-2014] Personaje secundario "**Joven**" en la obra **CUENTOS DECAMERON** de *Giovanni Boccaccio*

[2012-2013] Papel secundario "**Amílcar**" en la obra **USTED ES ORTIZ** de *Pedro Muñoz Seca*

[2012-2013] Personaje principal "**Manolo**" en la obra **CANTANDO A LA VIDA** de *Antonio Morillas Rodríguez*

[2011] Personaje principal "**Creonte**" en la obra **YO, ANTÍGONA** de *Jean Anohuil*

•PREMIO AL MEJOR ACTOR para Antonio J. Álvarez Sides en XIII ENCUESTRO TEATRAL "DOS HERMANAS DIVERTIDA" 2011

•Nominada al PREMIO A LA MEJOR OBRA

[2010] Personaje principal "Johnny" en la obra EXAMEN de *Antonio Morillas Rodríguez*

[2009] Figuración "Coro" en la obra **LA TRAICION ES LA AMISTAD** de *María de Zayas y Sotomayor*

CURSOS

[2015] Taller interpretación #SetentayCinco de LA JOVEN COMPAÑIA, dirigido por Álvaro Lavín y José Padilla.

[2015] INTENSIVO DE INTERPRETACIÓN PARA CINE, dirigido por Sebastián Haro

[2010] Taller interpretación VII PREMIOS BUERO VALLEJO

Guión técnico: